

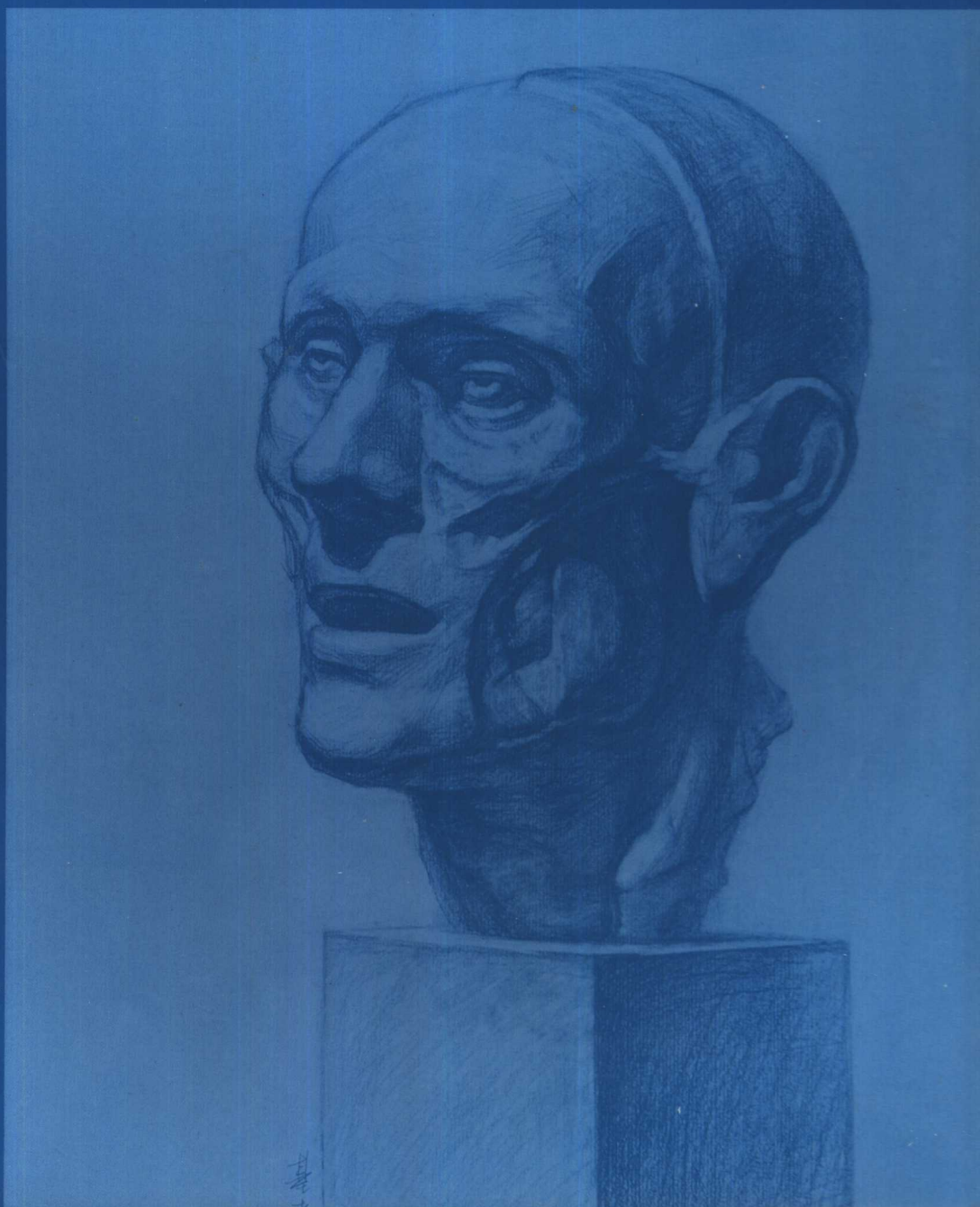
SHIGAOXIANGSUMIAO

美术学院 高考指导范例

雷克勤 编著

石膏像素描

湖北美术出版社

SHIGAOXIANGSUMIAO

美术院校 高考指导范例

石膏像素描

雷克勤 编著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

石膏像素描 / 雷克勤编

— 武汉: 湖北美术出版社, 2000.7

(美术院校高考指导范例 / 何沙敏主编)

ISBN7-5394-1065-5

I. 石 ...

II. 雷 ...

III. 石膏像—素描—技法(美术)—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 29801 号

美术院校高考指导范例

—— 石膏像素描

出版: 湖北美术出版社

发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市黄鹤路 75 号

电话: (027) 86787105 邮编: 430077

经销: 新华书店

制版: 深圳华新彩印制版有限公司

印刷: 武汉市科普教育印刷厂

版次: 2001 年 2 月第 1 版 2001 年 2 月第 1 次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 2.5

印数: 1-3000 册

ISBN7-5394-1065-5/J·977

定价: 15.00 元

石膏像素描的学习目的

石膏像素描是基础素描学习中的一门阶段性的课程,是掌握绘画造型艺术学习的一种有效的训练手段,因而也是美术院校中素描考试经常选用的入学考试内容。如《罗马男青年》、《阿格里巴》、《伏尔泰》、《高尔基头像》等等。因此,画好石膏像素描对于造型艺术的学习和美术高考都是非常重要的。

一般石膏像是静态的,其形体经过雕塑家的概括加工,使这些石膏人物头像成为经典的艺术品,在形象特征与结构关系上,富有艺术感染力。特别是石膏像结构较为明确,色相单一使其没有色彩的干扰,便于我们观察人物头部形体结构的转折关系及层次差别。适宜于习画者研究形体结构和造型规律,是画真人头像之前理想的训练课程。所以画石膏像最主要的目的是研究人像的结构和造型规律,即了解、认识、掌握并画好人物的形体结构和运动关系。人的形象,虽说有其各自特点,均不相同,即一人一个像,但基本内在结构是一致的。通过画静止的石膏像,可以深入细致地研究人的头像内在结构和外在造型,认识并初步掌握人物头像造型的基本规律,为画真人头像打下良好的基础。同时,石膏像素描还可以训练构图能力、体积空间表现能力、质感表现能力和提高绘画艺术的表现技巧等等。

前面谈到的画石膏像素描的目的,主要是研究结构和造型规律,也就是说,主要目的在每一幅作业中都应重点强调,其它的如:构图、体积空间、明暗、层次、质感、量感等因素,可根据各人的具体情况在练习中分阶段有选择的要求,最后逐步走向综合要求,使画面的构图、形体结构的刻画、技巧的运用等自然地结合在一起,画出具有较强艺术感染力的素描习作。

石膏像素描的要点

要画好石膏像素描,有几点非常重要,考生必须从动手画之前到练习过程中均要高度重视,时时注意。

1、要培养正确的观察方法

石膏像素描是从观察开始的,学会“看”是很重要的,往往不会画实际上是不会看,只有看出了结构,才能画出结构;只有看到了体积,才能画出体积;只有看得整体,才能画得整体。因此,从一开始就要培养正确的观察方法。

如何培养正确的观察方法呢?培养正确的观察方法就要学会整体地看,跳动地看,比较地看,深入地看。

①整体地看,当我们面对石膏像的时候,首先要进行整体地观察,有的老师叫学生眯起双眼整个地去观看对象,看对象的整体感觉、大比例、大关系、大动势,在脑海里为对象建立起较强的总体印象,并将这种印象保持到画完为止。

②画具体的比例位置时要跳动地看,即画东要看西,画上看下,画左要看右。每画一个具体的形,都要通过上下左右相连的点来找准位置,也就是用横坐标与纵坐标相连来找准相应的点,使具体的比例、位置都能准确到位。

③比较地看就是看对象的对比关系、明暗关系、虚实关系、体积空间关系。除对比强与对比弱的比较外,同是对比强的要互相比,同是对比弱的也要互相比;除亮部与暗部比较外,同是亮的要互相比,同是暗的也要互相比;除虚与实互相比外,同是虚的要互相比,同是实的也要互相比;除前面的与后面的比较外,同是前面的要互相比,同是后面的也要互相比。通过反复比较来找准各部位之间的相互关系。

④深入地看,就是由表及里分析理解地看。我们看对象时,通常只看到表面的光影现象,很多同学只孤立地画这些表面现象,结果画面效果不佳,出现了“浮”与“松散”的画病,造成此类问题的关键,是没有去分析理解造成这些表面现象的内在结构。感觉到了的东西,我们不能立刻理解它,只有理解了的东西才能更深刻地感觉它。深入地看就是要通过看到的表面现象去分析理解其内在原因,做到既知其然,更知其所以然,这样我们画出来的石膏像就会更深刻,更结实。

2、要强化结构意识

结构是形体的基本构成关系,是塑造形体的关键。要画好石膏像首先要有较强的结构意识,这包括两个方面,一是在画之前要作好理论上的准备,对照解剖书把头部的解剖结构记熟。主要是头、颈、胸部内在的骨骼和对外在造型有影响的肌肉,以及这些内在结构所形成的外在造型特征、位置、比例,特别是那些显露于皮下的骨骼和骨点。二是在写生中运用解剖理论来引导实践。从观察时开始将理论与现实对照,在石膏像上寻找内在解剖,发现并认识结构,进而在画的过程中表现出这些结构。最终经过反复练习,达到对结构认识、理解与表现的高度敏锐的能力。

3、要整体地表现

画石膏像素描最终还是要落实到怎样画,我认为对于初学者最重要的是要培养整体的表现能力。整体的表现就是要锻炼眼、脑、手灵巧的有机配合,眼睛整体地观察,大脑理性地分析,手灵巧地表现。画的过程中要从大形、大比例、大关系中来着手于整体控制画面,并保持感觉的生动性。尤其是深入刻画时要注意整体感,局部的刻画不能影响整体关系。同样,局部也不能孤立,建立较强的整体观念,把整体贯穿于作画的全过程。调整整体还要反对自然主义的照抄对象,要有主次强弱,主观的整体表现,以求达到有较强艺术感觉的整体生动的画面效果。

临考准备问答

1、考前石膏像素描练习怎样安排?

石膏像素描是美术高考常考的内容之一,正式考试时间一般是3小时,由于时间比较短,要想考出好成绩,必须有个系统的练习计划。在临考前1年至半年应以16小时左右的长期作业为主,重点在于研究与认识形体结构,为短期作业做好认识上的准备。在考前6个月至3个月时以8小时左右的中期作业为主,穿插一些3小时的短期作业,进一步研究形体结构和练习较概括的表现对象。考前3个月至考试这段时间内以3小时左右的短期作业为主,主要是练习在较短的时间里能够概括、充实、准确地表现对象;练习在较短的时间里对作画时间进度的控制,为进入考场作好技术与心理上的准备。

2、考试时怎样做到较好的掌握时间?

主动的控制时间进度很重要,可以避免考试时由于时间不够而带来的紧张、被动的局面,从容不迫地完成考试。考试的时间安排可分为三个阶段:起稿阶段,包括构图,打轮廓和画出大体关系,时间最好控制在30至45分钟;深入阶段,形体结构和细节深入具体的刻画,要的时间较长,120分钟左右;调整完成阶段,完成交卷前对画面进行一次整体的调整,使画面更充实、更整体,时间控制在10至20分钟。这样控制时间的进度,在实践中证明是很有效的,但需考前有意识地练习,考试时才能自如地运用。

3、怎样保证考试正常发挥?

首先心情要平静,不要过分紧张,以免乱了自己的方

寸。可以说每个人进入考场都是紧张的,你就告诉自己,别人比你紧张,不用担心;然后再告诉自己,与平时练习一样画就行了,把注意力集中到画画上来,慢慢心情就会平静下来。其次是从一开始就要主动地控制作画的时间进度,每一阶段都要按时完成任务。再次是要主动吸收别人的优点,平时大家在一起画同一个石膏像,可以互相观看,如发现别人有比自己画得好的地方,只要可能就马上吸收,以弥补自己的不足。最后要重视考卷完成前对画面的调整,这时不要再完全对照对象了,而要从画面效果出发,使其更完善,更具感染力。做到了这几点,应该说一般都能正常发挥,甚至还可能超常发挥。

4、石膏像素描的评分标准怎样?

高考中石膏像素描考试各美术院校尚没有统一的标准答案,各院校教师的评分依据,主要是综合画面各方面因素形成的整体感觉来分档次评分,为了学习的需要,作为考生应把握以下提到的各要点,这里综合画面各方面因素包括有构图、形体结构、技巧表现如:明暗、层次、质感、量感、空间感等、以及考生的整体感与艺术感觉,而这些又必须经过艰苦的训练方能达到,我们在这里列出的评分标准仅供考生们学习时参考。(列表见文章结尾)

作画步骤

对于初学者,正确的方法步骤很重要,只有循序渐进,才能少走弯路,不断进步。石膏像写生是由观察开始,到表现出生动的对象结束。观察是全面的了解对象,做到心中有数。表现的过程可分为整体(大体)——局部(深入)——充实的整体(调整完成)三大阶段,环环相扣,不能混乱。

1、观察思考:画之前,要对所画的对象进行全面细致的观察和了解。对石膏像的形象特征、结构、比例、动态、透视和对比关系等进行认真地观察、分析和思考。然后选择一个适当的作画角度,明确任务,确定好作画的时间进程,做到意在笔先,胸有成竹。

2、起稿:首先是安排画面构图,将整个石膏像用几根直线概括其基本形适当地安排在画面上,不要太大或太小,注意上下左右的空距,头部面向的那一边空留多一点。再找出中轴线,用直线画出大体基本形,头颈胸及底座的比例和大体结构、转折关系。接着画出具体轮廓如眼睛、鼻子、嘴巴等的造型,要特别注意互相之间的比例、位置关系。找出重要骨骼、骨点的位置,如额结节、眉弓、

颧骨、鼻骨、下颌骨、颞结节等。这些骨点是人像头部的高点，是形体结构的关键点，是几个面相接的转折点，要特别重视。此外还要注意体积空间关系，根据对象的体积关系，打轮廓时用线要有轻重虚实的变化，初步反映出对象的体积关系，以后就在这个基础上发展。

3、画大体关系：画完轮廓并检查准确后，就开始画大体关系。从明暗交界或大的形体转折处着手，按明暗层次画出大的明暗调子或大的对比关系。用明暗、体面来充实形体结构，使结构、体积逐步明确，造成画面既有形又有空间、体积的感觉，基本形成各部分主次、虚实、强弱、动态、比例、特征等正确的大体关系。

4、深入刻画：画面上大体关系拉开后，就到了深入刻画阶段。通过深入观察与细部的刻画，需进一步加强对形体结构的认识与理解。画细部关系要到位，明暗要感觉贴在形体上，结构转折要准确，要圆中见方，使形体结实和耐看。深入刻画不能面面俱到地平均对待，要有主有次，如眼睛、鼻子、嘴等部位，重要的结构转折及骨点等部位，要作重点刻画，适当地画出更多的体面转折，形成

丰富的过渡层次，使形象更生动。深入时尤其要注意局部与整体的关系，每画一个细节都要照顾到整体，局部服从于整体。要经常关注画面的整体关系，及时调整画面上出现的各种问题，避免局部观察与刻画所带来的孤立性与盲目性，要使画面既丰富又整体。

5、调整完成：在这幅画即将完成之前，要对画面进行一次整体调整。在这一阶段，应少画，要多看多思考。要从整个画面需要来调整关系，如：减弱或舍弃多余的细节，使画面更整体；或加强一些主要的方面，使主要部分更突出；或调整外轮廓的虚实变化，使体积感更强；或调整明暗调子，使黑白灰关系更明确、更完善，使感觉和理解自然地融合在一起，这样最终使画面回到作画前所观察的第一印象中，具有生动感和较强的艺术感染力。

石膏头像素描的评分标准：

构 图	形体结构	技巧表现 (明暗、层次、质感、量感、空间感)	整体感与 艺术感觉	熟练程度	总 分
10 分	35 分	30 分	15 分	10 分	100 分

步骤解析

范例 A 《维纳斯》

观察：

先需感受维纳斯头像的特征与精神内涵。从正面观察，该石膏像很整体，是典型端庄的女性形象，其神态祥和，面部轮廓线柔和。在表现技巧上，因是长期作业，采用全因素的研究性训练，可对正面像的整体关系、比例、形体结构(五官)以及明暗规律、空间关系、质感、量感进行深入研究。

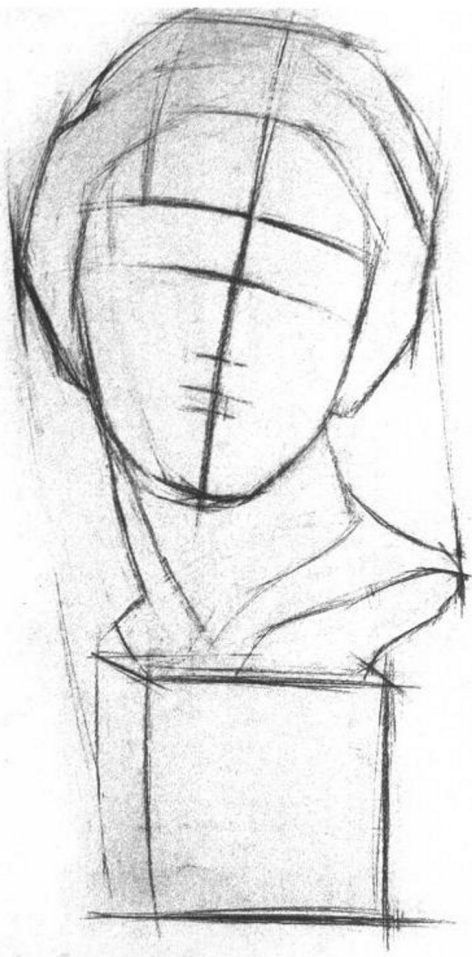
步骤一 起稿

用直线画出石膏像大的基本形，要特别注意抓住头、颈、胸的运动变化关系，画出五官的基本比例、位置。

步骤二 画大的明暗关系

从明暗交界处着手画出大的明暗关系，使五官的造型具体化。

4

步骤一

步骤二

步骤三 深入刻画

从明暗交界线及五官开始深入刻画对象,使对象的色调与造型充实、完善起来,刻画时要注意用明暗来表现结构。

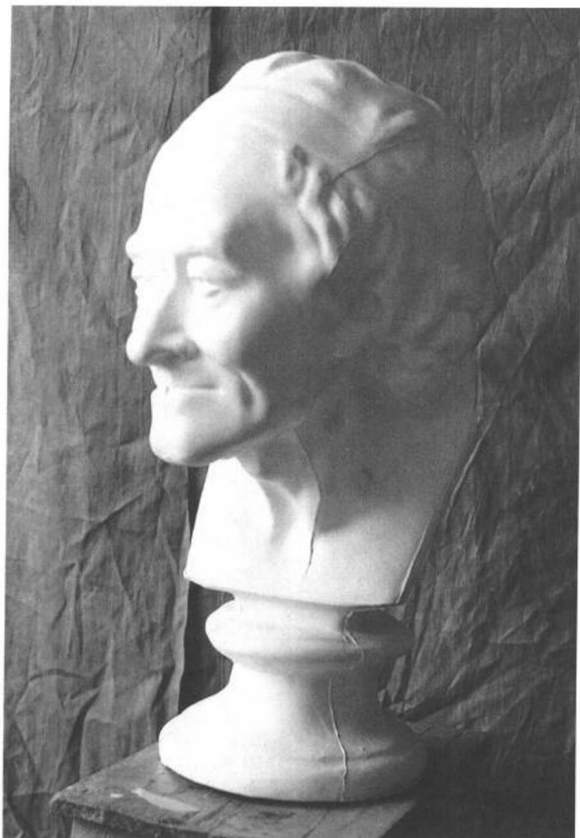
步骤三

步骤四

步骤四 调整完成

调整明暗关系,使亮的向亮部靠拢,暗的向暗部统一。调整背景与石膏的关系,利用背景色调来衬托石膏。使整个画面空间感更强、更统一、更整体。

范例B 《伏尔泰》

观察：

伏尔泰是一位哲学家，是欧洲启蒙思想运动的先驱。从其宽大的前额以及睿智的目光中，我们可感受到一位慈祥面容的老人。在绘画表现过程中，这是一张4课时的短期练习，因而接近高考时间，除了要注意整体与局部的关系，考生更应注意抓大形、大比例和结构关系，另外，描绘过程上很容易画“圆”，应该在手法的处理上“方”一些。

步骤一 起稿

用长的直线画出伏尔泰石膏像的大体基本形，注意上下左右的空间距离，确定五官的比例、位置，根据形体结构，画出大体面的转折线。

步骤二 画大体关系

从大的形体转折处着手，画出大的明暗转折及对比关系。

步骤一

步骤二

步骤三 深入刻画

深入刻画与塑造大的形体结构并充实细节，使形体逐步完整起来。

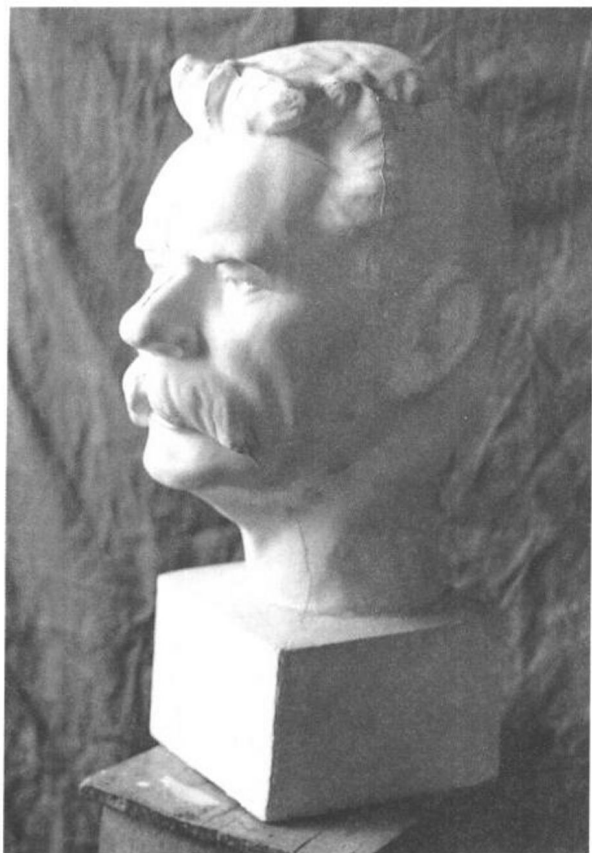
步骤三

步骤四

步骤四 调整完成

调整结构关系，使主要的内在结构与大转折更明确、到位。调整对比关系，亮的向亮部统一，暗的向暗部统一，以强化大的转折关系，使画面更响亮、更整体。

范例C 《高尔基》

观察：

高尔基是俄国的一位伟大的文学家，我们从他紧锁的眉宇间可看出他忧国忧民的精神内涵。在绘画写生方面，因是短期练习，而高尔基石膏像很整体和概括，便于考生对体积感的认识以及在概括能力方面的塑造。

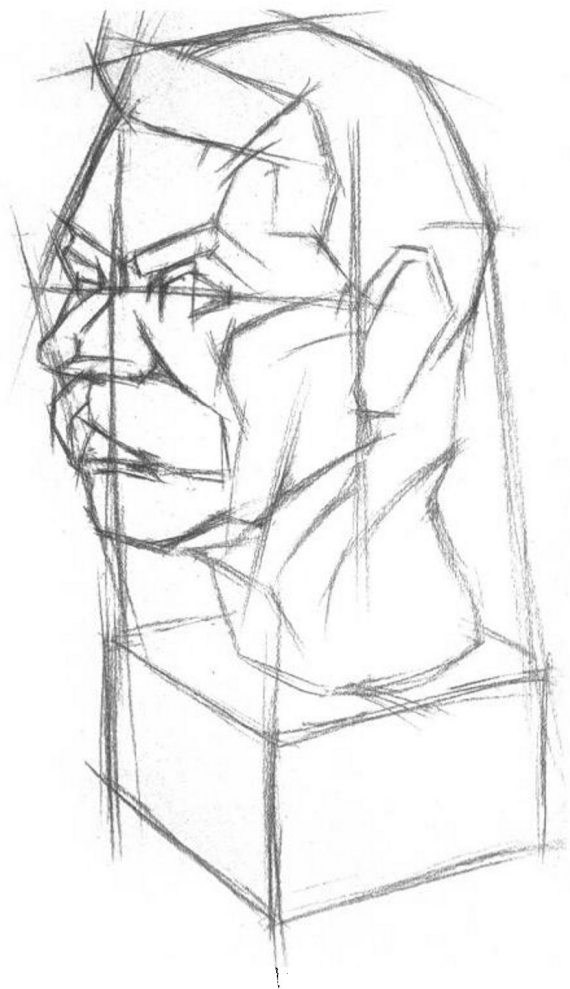
步骤一 起稿：

用长直线画出大的基本形，定出五官的比例、位置。要特别注意侧面头像五官的透视变化，并抓好右侧头顶至额头、颧骨、下巴的转折线。

步骤二 画大体关系：

从明暗分界处着手画大的体面色调，拉开明暗两大块面的对比关系。

8

步骤一

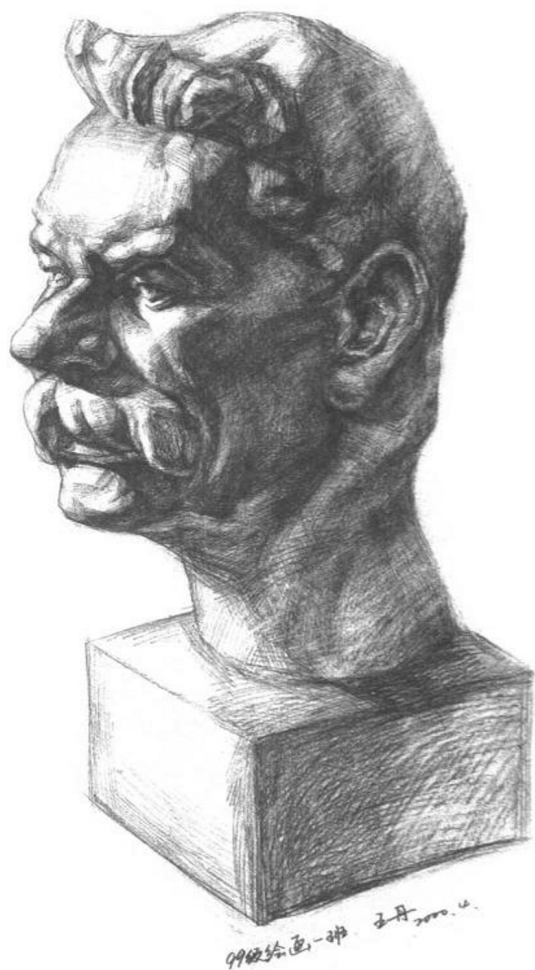
步骤二

步骤三 深入刻画

在加强明暗关系和大结构的同时，一步一步刻画细小的局部结构，使整个形体慢慢充实、饱满起来。要注重画明暗但不要忘了画结构，画细节不要忘了整体。

步骤三

步骤四

步骤四 调整完成

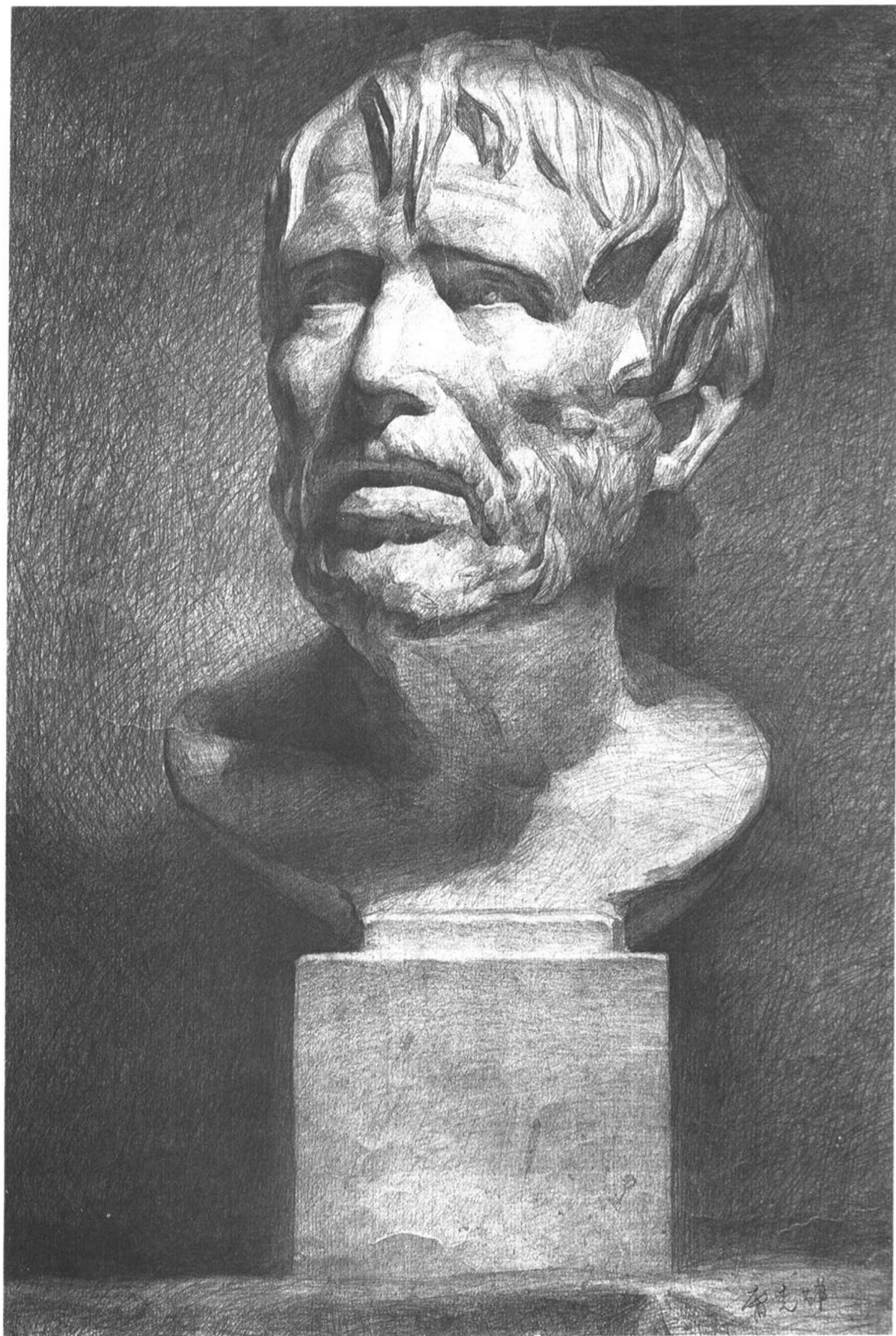
减弱与舍弃多余的细节，使画面更整体。加强明暗交界线，使两大块面对比更强。调整外轮廓的虚实变化，使体积感更强、更生动。

罗马青年

张慧

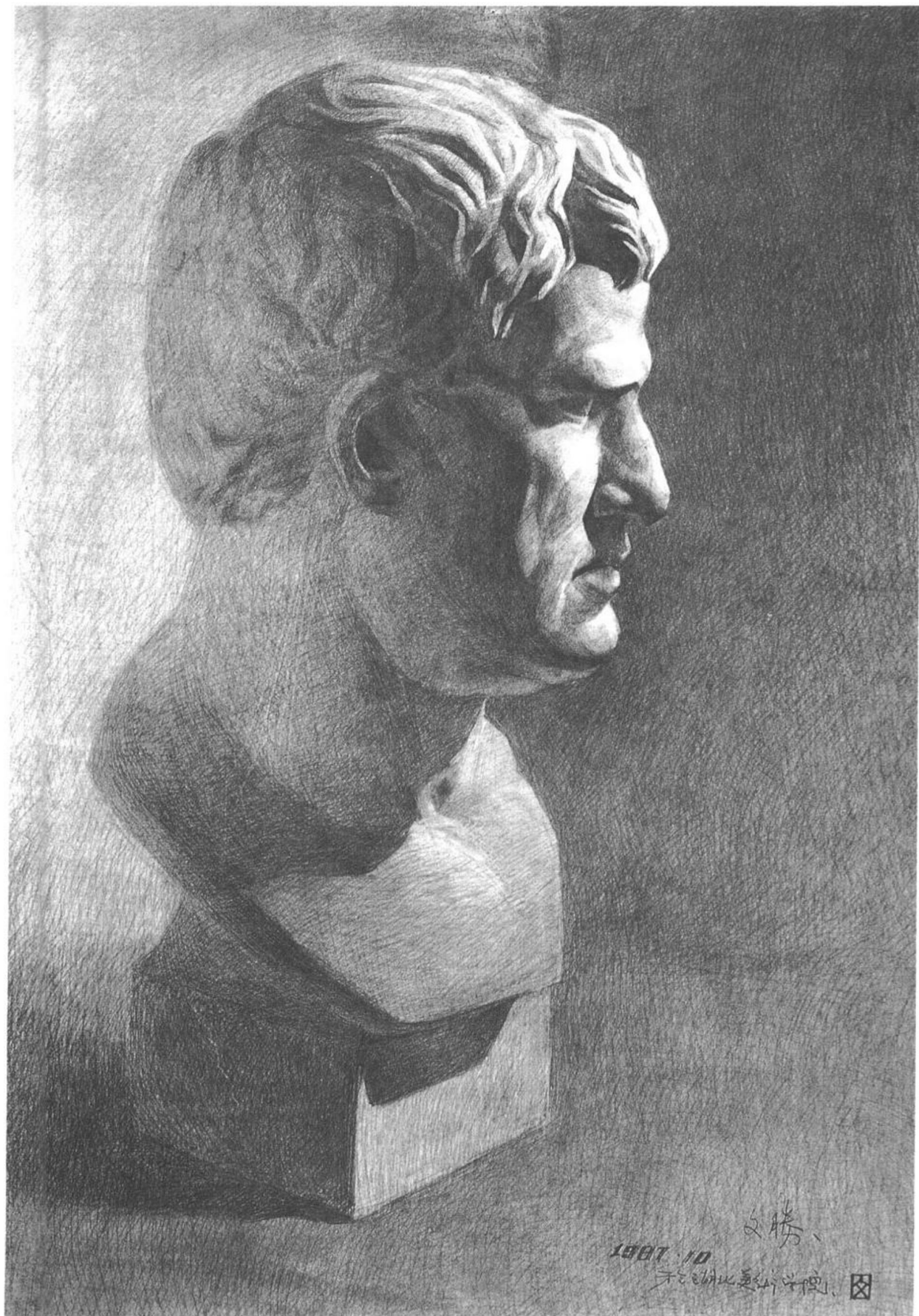
这是一幅三小时的考试作业，构图适当，形体和结构都画得较为准确，整个画面表现生动整体，三个小时能达到这个效果还是很不错的。为节约时间而省去了背景，但亮部边缘线的处理过于简单。

塞内卡

雷克勤

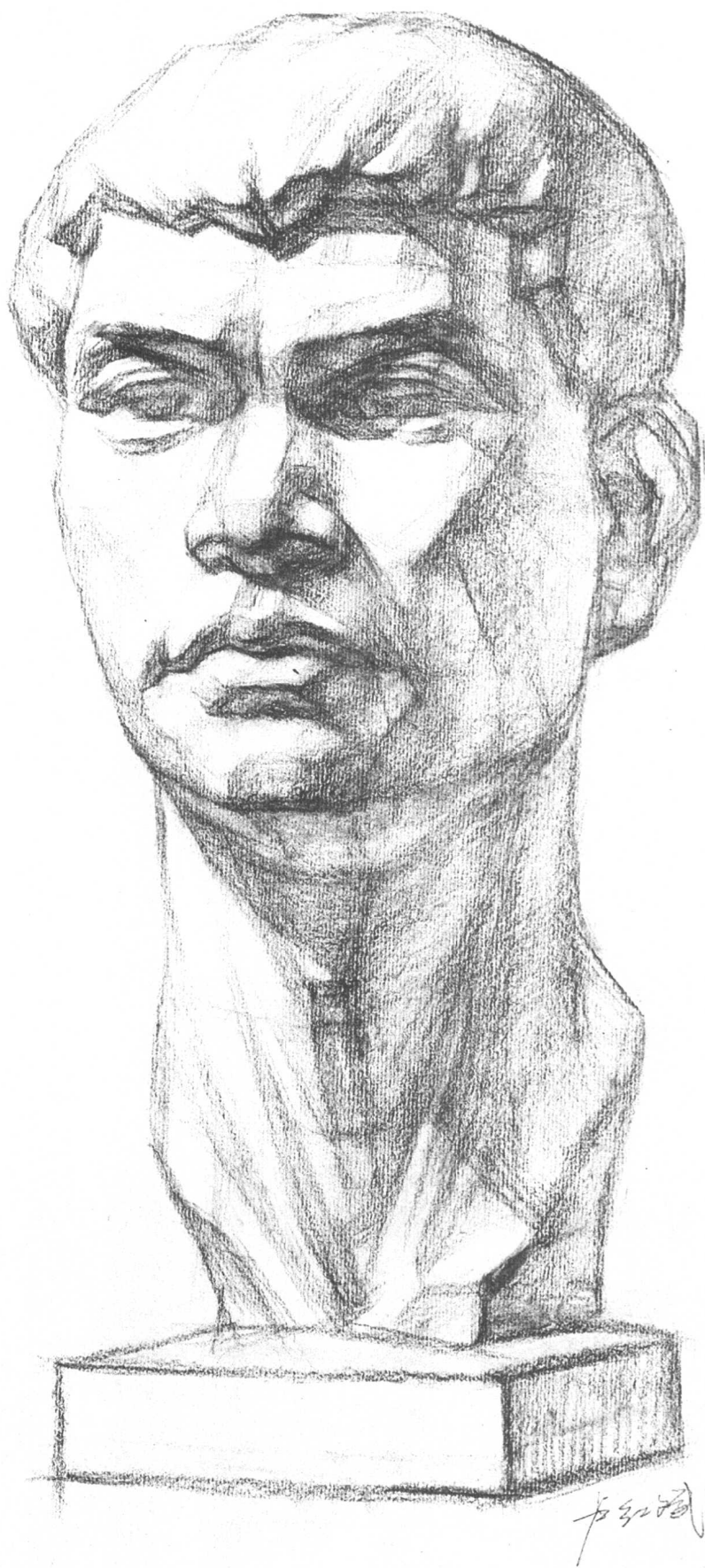
用细腻的笔法生动地刻画了对象的特征，准确地表现了石膏的结构关系。画面色调丰富，层次分明，有体积感和空间感，整体感也较强。

阿格里巴

文胜

此画利用较完整的明暗交界线将画面处理得简洁而又响亮，整体而又富于体积感，不足之处是颈与右肩的关系处理得稍差。

广东男青年

卢红斌

此幅作品构图适当，画面的整体关系也把握得较好。但广东青年的特征表现稍差。